

动画片叙事节奏处理

——镜头的运用研究

马志明, 王康文珺

(黄山学院 艺术学院, 安徽 黄山 245041)

[摘要]节奏如同我们呼吸的空气一样存在着生活与艺术当中, 研究所涉及到的节奏主要是动画影片叙事的节奏, 阐述了通过构成镜头的画面设计、构图形式、色彩、光影等要素的运用原理、运动镜头、静止镜头的比例分配等因素对叙事节奏所产生的影响, 探讨了如何基于镜头来把握叙事节奏提升作品整体魅力, 让观众更好地感受视听艺术的美感, 达到创作出优秀的、经久不衰的动画作品。

[关键词]动画剧本; 叙事节奏; 分镜画面; 画面构图

doi:10.3969/j.issn.1673-9477.2013.01.030

[中图分类号] J91

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-9477(2013)01-0100-03

一部优秀的动画作品首先是基于一个节奏分明、引人入胜的故事剧本之上, 而剧本最终是通过镜头符号来传达给观众的视觉体验。所以镜头的设计必须是在把握了剧本的故事剧情的前提下, 通过把文字转化成镜头画面, 合理分析观众的心理需求来实现故事情节的有效推进, 从而带动观众的情绪, 加强了动画片的情绪感染力, 同时也升华了动画影片的魅力, 其中镜头的运用至关重要。

一、动画剧本中镜头设计的界定与概述

(一) 动画文学剧本的创作类型与特点

动画文学剧本的类型大致分为情感型、幽默型、探索型、哲理型四种。细分下来有三种: 文学动画剧本、戏剧性动画剧本、纪录片动画剧本。动画影片虽然在创作样式、表现形式上有很大的差别, 但剧本类型的丰富性、创作形式的多样性, 是动画片经久不衰的立足点和吸引观众的首要因素。动画大师迪斯尼曾经说过: “动画片的首要责任就是把生活卡通化。”他强调的是动画片中充分发挥幻想和夸张的特性^[1]。由此可见动画剧本的共同特性就是: 创造了一个独特的、充满幻想的、突破传统逻辑的新世界, 是形式感的独创性和极致化, 营造了一个富有视觉美感和心灵愉悦的幻想空间。

(二) 动画的镜头和叙事节奏的基本概念

什么是镜头呢? 悉德·菲尔德谈到, 剧本中的镜头就是“摄影机所看到的东西”^[2]。在一部动画片的镜头中, 每一个单一的镜头内都包含了经过严格筛选的各种不同的景, 各种景别的镜头穿插结合讲

述了一个完整的动画故事, 镜头概括一下大致分为五大类, 即远景、全景、中景、近景、特写。

每一个镜头的确定都不能孤立、单一地设计, 要把握总体的节奏感和发展趋势, 把不同的镜头串联起来, 使之联系紧密, 前后呼应, 一般来说, 故事分为开端、发展、高潮、结局四个阶段, 其他的“小附件”都是围绕这个主节奏, 并根据剧情和人物情感的变化而发展下去的。德裔美国符号学美学家苏珊·朗格(Susanne K. Langer)告诉我们: “节奏的本质是紧随着前一事件完成的新事件的准备。节奏是在旧紧张解除之际新紧张的建立。”^[3]叙事节奏是动画片前期制作中最重要也是最能吸引观众的有利的武器, 只有把握了叙事节奏的发展, 抓住重点, 详略得当, 才能达到事半功倍的效果, 这是动画片成功的基础。

二、推动故事情节——镜头处理的设计思路

(一) 镜头画面设计的基本原则

镜头是画面构成的最基本元素, 作为讲述故事的情节, 动画片的镜头画面最终是以银幕为载体呈现给观众的, 因此在把握好叙事节奏的前提下, 通过构成镜头画面的基本要素: 构图、景别、色彩、光影来控制和处理镜头画面的节奏。

据剧情的发展, 当把景别按照一定的规律组合起来时, 就会产生画面视觉节奏的变化。如何合理搭配, 且使观众感到非常自然, 是前期镜头画面节奏设计中的关键。例如, 在动画短片《梦幻奏曲》特写和全景的交叉使用, 镜头从父亲的视角拍摄小 Ray

[投稿日期] 2012-12-20

[基金项目] 2009年安徽省教育厅省级《应用型艺术设计人才培养模式创新实验区》(27)项目阶段性成果;

黄山学院2011年度校级“质量工程”建设项目 艺术学院动画实训中心(2011SXSX01)项目阶段性成果

[作者简介] 马志明(1982-), 男, 黑龙江密山人, 助教, 研究方向: 动画艺术。

的特写,然后镜头转向全景,这时小 Ray 已经从地上爬起来向前走,人物虽然没有语言对话,但从镜头中小 Ray 的表情的画面,观众是完全可以想象出父亲的潜在表演,从而使镜头小 Ray 极不情愿故事情节成立。全景有助于观众了解整体环境和氛围,感受某种情感的升华;特写镜头用来交待角色心理变化的过程,两者结合便产生了起伏和跳跃性的节奏,不仅能让观众参与人物的思想,心理节奏明确,相对语言对话更能增加动画片的魅力。

同样,动画短片《梦幻奏曲》中的摄像机全程快速移动的运动镜头,搭配周围灰暗的色彩,传达出一种紧张恐惧的心理节奏。在镜头中为了烘托出小 Ray 内心的孤独和心理压力,利用光影的独特效果有力的渲染出了人物的心理和故事情节的气氛。

(二) 文字剧本转化分镜头画面的设计构思

分镜头脚本也称导演剧本,是导演前期工作的重点和精髓,它是将文字剧本分为一系列可以拍摄成镜头的一种视觉化剧本,起着统筹动画片整体风格和故事节奏的作用。导演对文学剧本进行分析研究以后,将影片中的人物、场景、音效等,通过静帧画面的方式诉诸文字,称为分镜头脚本^[4]。它是导演对影片的全面设计和构思蓝图,是团队统一创作思想、开展工作的主要依据。

对于叙事连贯性的把握是动画片分镜头节奏表现的前提,影视作品最后展现在观众面前的其实就是视觉符号,我们要做的就是如何把文字转化成视觉图形,用这种视觉符号来给观众讲故事,以及如何把故事“画”的娓娓道来,“画”的惊心动魄。

例如,动画短片《梦幻奏曲》中,文字剧本里父亲与小 Ray 的一段表演,在最终的动画片中是以 6 个镜头画面来完成的:

镜头15:时间2秒;摄像机:仰视、中景。

镜头16:时间2秒;摄像机:过肩镜头。

镜头17:时间1秒;摄像机:过肩镜头。

镜头18:摄像机:全景,俯视约20°。

镜头19:时间3秒;摄像机:近景、跟踪、平视。

镜头20:时间1秒;摄像机:跟踪拍摄,近景、平视。

从这段分镜头可以看出,文字剧本里的语言其实是由一系列连贯的画面构成的,导演需要把能够体现剧情内容的各个要素分别加入画面中:怎样通过人物的眼神表达出内心的活动,是恐惧还是愉悦的;怎样利用景别来连接一段戏中的人物对话,使之产生起伏的节奏;怎样利用音乐来增加紧张或者

欢快的节奏气氛,紧紧抓住观众的情绪。利用这些因素来丰富和渲染叙事的节奏,提升整个动画片的基调。

(三)《梦幻奏曲》中电子分镜头的制作思路

电子分镜头,又称为动态故事版,在 Maya 中称作 Layout,是当今影视动画创作的重要制作环节。传统的动画分镜头大多采用手绘静态帧的方式完成,这种方法不仅速度较慢,而且其中出现的偏差和直观性较低,这就对中期制作人员的综合能力要求也随之提高。而电子分镜头是在文字剧本和角色造型、场景、道具等确定之后,导演将文字剧本里提供的剧情,把绘制完成的静帧分镜头画面按照最终影片的时间长度连接起来,配上大体的音效,是提供给所有制作人员一种预览参考的文件。

在制作动画短片《梦幻奏曲》电子分镜头中,首先是考虑到动画整片的具体时长、故事节奏、画面尺寸、镜头命名、安全框等因素,通过把所有镜头的时间串联起来,设置画面尺寸和安全框范围,之后才能给镜头命名,再标明具体帧数,加入大体的音效,输出完整的片子以供参考调整。随着电子分镜的制作完成,小组成员对短片的整体结构便一目了然,导演对节奏的把握成员之间的沟通和日后的制作上起了很大的帮助,节约了很多时间。

三、镜头的应用的技巧

(一) 动镜头与静止镜头的比例分配

运动镜头包括推、拉、摇、移、跟镜头等,有利于表现人物的精神面貌,突出人物的主观感受以及场景的变化,营造出影片的大氛围,引导观众情感的投入和共鸣。当然静止镜头也是必不可少的,如果只有紧张快速的镜头变化,那么观众会失去视觉焦点。静止是一种非常理的运动形式,它一般是直观意义上的静止,主要特点为静止镜头加静态人物场景、静止镜头加动态人物场景、运动镜头加静止人物场景。它是为了表现影片情节和主题内容而设计,从而带动观众的情绪融入到影片的情境中。

利用运动镜头和静止镜头穿插结合所形成的节奏,其实是被设计者“设计”了的节奏,所以它是充满创造性的、观众无法察觉的。在好莱坞现代电影中,各种角度和不同速度的镜头、定格、跳接等运用得日益成熟、丰富,大量的运动镜头的使用甚至占到整个影片的 40%左右,其目的就是为了强化了视觉上的冲击力,使画面更具艺术效果。运动和静止是相对的,这种分配方法能更好地表现出故事情节的发展,同时也加强了动画影片的韵味。

(二) 构图形式对于叙事节奏的影响

优秀的构图能充分表现出镜头的主题思想,是设计者把具有视觉价值的精彩角度,利用形、光、色、线等造型语言巧妙的凝聚在画面中,使构图清晰且一目了然,吸引观众的视觉注意力。阿恩海姆的《艺术视知觉》里说到“最成熟的艺术品,能够成功地使其中的一切成份服从于以上主要的结构规律。在完成这一步骤时,它并不是将现存的事物的多样性歪曲为千篇一律,而是通过各种不同的事物相比较,使它们的差别性更加清晰地显现出来。”不同构图方式的穿插结合就形成了一种节奏形态。

参考文献:

- [1]高菲.动画剧本创作要素漫谈[J].清远职业技术学院报,2010,(02):38.
- [2]悉德·菲尔德(Syd Field)(美),鲍玉珩,钟大丰.译.电影剧本写作基础(从构思到完成剧本的具体指南)[M].北京:中国电影出版社,2002.
- [3]苏珊·朗格[美].刘大基,等.译.情感与形式[M].北京:中国社会科学出版社,1986.
- [4]吴冠英,祝卉.动画分镜头设计[M].北京:清华大学出版社,2005.

[责任编辑 王云江]

Cartoon narrative rhythm processing

——The use of the lens

MA Zhi-ming, WANG Kang-wen-jun

(Department of Arts, Huangshan University, Huangshan, Anhui, 245041)

Abstract: Rhythm is like the air we breathe, existing in art and life. Rhythm in the paper is mainly animation movie narrative rhythm. This paper illustrates the impact caused by the lens of a picture design, the principle of the use of image form, color, smooth shadow elements and so on, sports camera, the proportion of static lens distribution on narrative rhythm. Meanwhile, it probes into how to make good and enduring animation works through grasping narrative rhythm to promote the charm of works and making the audience enjoy the aesthetic feeling of audio and visual arts based on the lens.

Key words: animation script; narrative rhythm; points mirror images; picture composition

(上接第 99 页)

四、结语

汉英翻译是中华文化走出去的重要渠道,然而权力无处不在,翻译会受到文化、政治和权力的影响,维护中华文化的权力话语,遵循以我为主,保护中华文化意象,发扬新人文精神的原则,才能有效地发挥汉英翻译的桥梁作用,促进中西文化交流,促成和维护“和而不同”的多元文化生态,从而有

效推进和实践中华文化“走出去”的战略。

参考文献:

- [1]费孝通.费孝通九十新语[M].重庆出版社,2005.
- [2]乐黛云.人文主义与新人文主义[N].光明日报,2012.
- [3]吕俊.翻译研究:从文本理论到权力话语[J].四川外国语学院学报,2002(1):108.
- [4]张昆鹏,魏天婵.从文化翻译理论看汉语文化词汇的英译策略[J].河北工程大学学报(社会科学版)2011(4):120.

[责任编辑 王云江]

A study on English translating principles of Chinese culture from the perspective of discourse power theory

ZHANG Kun-peng¹, WEI Tian-chan¹, AN yan²

(1.College of Arts, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China, 2.College of Foreign Languages, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang 050061)

Abstract: Based on Michel Foucault's power discourse theory, this paper discusses the function of C-E translation in the spreading of Chinese culture and puts forward three principles to provide theoretical support for the international communication of Chinese culture.

Key words: power discourse; Chinese culture; C-E translation; cultural hegemony; globalization